RÉALISER SON PREMIER DOCUMENTAIRE

Kevin J. Lindenmuth

© 2011 Groupe Eyrolles pour l'édition en langue française.

ISBN : 978-2-212-12831-4

EYROLLES

Titre original en langue anglaise :
The documentary moviemaking course
© 2010 Quarto Inc
Quarto Publishing plc
The Old Brewery
6 Blundell Street
London N7 9BH

Illustrations : Kuo Kang Chen
Iconographie : Sarah Bell
Direction artistique : Caroline Guest
Directeur de création : Moira Clinch

© 2011 Groupe Eyrolles pour l'édition en langue française.

ISBN : 978-2-212-12831-4
Traduction : Agnès Poirier

Tous droits réservés. Toute reproduction est interdite sous quelque forme ou moyen que ce soit – graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie, enregistrement ou archive – sans l'autorisation écrite de l'éditeur.

Sommaire

Introduction 6

Mode d'emploi 7

CHAPITRE 1 – TROUVER UN SUJET ET UN STYLE 8

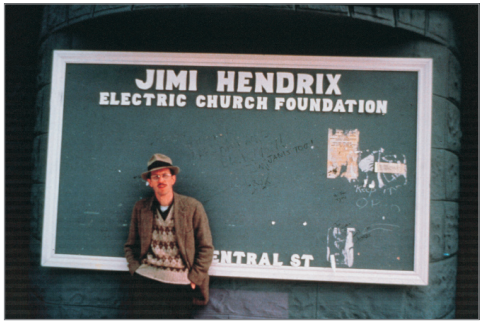
Leçon 1 – Types de documentaires 10
Leçon 2 – Choisir un sujet 14
Leçon 3 – Identifier le public 16
Leçon 4 – Mener l'enquête 18
Leçon 5 – Choisir un style 24
Leçon 6 – Écrire un scénario ou non 28
Leçon 7 – Documentaire narratif ou non 30
Leçon 8 – Anticiper 32
Leçon 9 – Choisir un titre 34
Leçon 10 – Découpage 36

CHAPITRE 2 – MATÉRIEL ET TYPES DE CASSETTES 40

Leçon 11 – Caméras et pieds-caméras 42
Leçon 12 – Équipement audio 46
Leçon 13 – Éclairage 50
Leçon 14 – Matériel de montage 54

CHAPITRE 3 – PRÉPRODUCTION 58

Leçon 15 – Autofinancement ou investisseurs 60
Leçon 16 – Prévendre à une chaîne de télévision 64
Leçon 17 – Planifier le tournage 66
Leçon 18 – Autorisations de filmer 68
Leçon 19 – Assurer son film 70
ÉTUDE DE CAS – Élaboration du documentaire 72



CHAPITRE 4 – TOURNAGE 76

Leçon 20 – Maximiser la valeur marchande 78
Leçon 21 – Rester au cœur du sujet 80
Leçon 22 – Mettre en scène 82
Leçon 23 – Bande éléments 84
Leçon 24 – Techniques de filmage 86
Leçon 25 – Costumes, maquillage et accessoires 90
Leçon 26 – Comment filmer des entretiens assis 92
ÉTUDE DE CAS – Tournage du documentaire 94

CHAPITRE 5 – MONTAGE ET POSTPRODUCTION 98

Leçon 27 – Décider de la durée 100
Leçon 28 – Temps alloué au montage 101
Leçon 29 – Structurer son documentaire 102
Leçon 30 – Classer les rushes 106
Leçon 31 – Montage, par où commencer ? 108
Leçon 32 – Faire le tri 110
Leçon 33 – Transitions et effets spéciaux 112
Leçon 34 – Musique et effets sonores 114
Leçon 35 – Soigner l'ouverture 116
Leçon 36 – Génériques de début et de fin 118

CHAPITRE 6 – PROMOTION ET DISTRIBUTION 120

Leçon 37 – Bande-annonce 122
Leçon 38 – Promotion sur Internet 124
Leçon 39 – DVD et dossier de presse 126
Leçon 40 – Festivals 128
Leçon 41 – Chaînes de télévision 130
Leçon 42 – Ventes de DVD 132
Leçon 43 – Nouveaux médias 133
ÉTUDE DE CAS – Postproduction 134

Glossaire 136
Bibliographie 140
Sites Internet intéressants 141
Aux Éditions Eyrolles 142
Remerciements 143

Tous les sujets sont intéressants
Ces documentaires américains traitent de sujets très différents, artistiques, scientifiques et musicaux (de gauche à droite) : Crumb *(1995),* Une brève histoire du temps *(1992) et* Proceed and Be Bold *(2008).*